TEMA 3 MONODÍA RELIGIOSA Y PROFANA EN LA EDAD MEDIA LA POLIFONÍA Y SU EVOLUCIÓN

EDAD MEDIA: período histórico que se extiende desde la caída del Imperio Romano (s. V) hasta el siglo XIV.

ARTE: la Edad Media se identifica con dos corrientes: el ROMÁNICO (del s. X al XII), de arquitectura gruesa y pintura esquemática, que se corresponde con la monodía musical, y el GÓTICO (2ª mitad del s. XII hasta el Renacimiento), de arquitectura esbelta y pintura más naturalista representada por la polifonía.

MÚSICA: Las primeras manifestaciones musicales que nos han llegado de esta etapa en occidente están determinadas por el Cristianismo. Desde el punto de vista musical marcadas por dos influencias: hebrea, con un modo de cantar a base de largos melismas y dando gran importancia al canto en el culto, y grecorromana (sistema modal e importancia de la música en la educación).
La primera música cristiana de esta época es esencialmente vocálica (los instrumentos les recuerdan al mundo pagano) y destinada al culto. Se practicaban tres formas de canto: el canto a solo; el modo responsorial, en el que se alternan solista y fieles; y el antifónico o antifonal, entre dos coros.
Las formas litúrgicas más significativas fueron: la salmodia (canto de los salmos), la himnodia (himnos, composiciones sobre textos no bíblicos de alabanza a Dios) y los aleluyas (aclamaciones adornadas con grandes melismas).
La extensión de los cristianos por Europa, norte de África y costas de Asia menor, originaron diferentes escuelas, algunas de las más importantes son: la ambrosiana en Milán, la galicana en Francia, la romana o gregoriana, y la mozárabe en la península ibérica.

Según avanzamos en el tiempo encontramos las primeras manifestaciones de música profana monódica al sur y centro de Europa, con el acompañamiento de instrumentos.

En plena edad media comienza la polifonía como un ejercicio especulativo y teórico más que estilístico y que llevará tanto a la música religiosa como a la profana a la búsqueda de la belleza y la expresividad del siglo XV.

<u>MÚSICA MONÓDICA</u>

MÚSICA RELIGIOSA: Canto Gregoriano

A finales del siglo VI, el Papa Gregorio Magno, recopiló melodías religiosas existentes en toda la cristiandad, (**antifonario),** y fundó la **Schola Cantorum** para la formación de músicos. Todo ello siguiendo unas normas de austeridad y misticismo, hasta conseguir una pureza en la música religiosa que se mantendría durante muchos siglos. A esta recopilación se le denominó Canto Gregoriano, y es aún el canto oficial de la iglesia católica.

<u>Características del canto gregoriano:</u>

- **Monódico**, a una sola voz y **a capella,** sin instrumentos
- No tiene medida o compás, sino un **ritmo dependiente de las palabras.** Es lo que se denomina ritmo libre o literario.
- La línea melódica es sencilla, ondulada y se mueve por grados conjuntos.
- Canto **colectivo**, reservado únicamente para voces de hombres.
- El texto está en latín.
- Temática **religiosa**: música ligada a un texto religioso. Pretende aproximar el alma del creyente a Dios, tiene por tanto, un enorme valor espiritual, y no pretende ser artístico. Oímos rezar cuando escuchamos gregoriano.
- Autores anónimos.

<u>Estilos</u>

Distinguimos tres estilos según el número de notas que tenga cada sílaba: **silábico** o salmódico (cada sílaba tiene su nota, empleado en los salmos), **neumático** (cada sílaba lleva 2 o 3 notas), aparece en los muchos himnos, y **melismático** (cuando lleva más de 3 por sílaba), es el caso de los aleluyas.

<u>Principales formas</u>

Cantaban oficios y misas.

Los oficios u horas canónigas son oraciones de los monjes a determinadas horas del día: <u>Maitines</u>, <u>laudes</u>, prima, tercia, sexta, nona, <u>vísperas</u> y completas. Están formados por salmos, himnos,etc.
La misa es la ceremonia principal de la iglesia católica no se canta toda la misa sino algunas partes, tanto del propio como del ordinario, como el Kyrie, agnus dei, sanctus, gloria, introito... se recogía en el gradual o libro de misa.

Tipos de canto

Al igual que los estilos son diferentes clasificaciones o agrupamientos que podemos hacer del repertorio gregoriano.
El canto **antifonal**, o dos coros alternando, el canto **responsoria**l, en el que alternan solista y coro, y **estilo directo,** sin alternancia o de coro o de solista.

Escritura

A partir del s. VIII se utiliza **la neumática** que viene a sustituir a la de letras. Los neumas son rayas, puntos... colocados sobre las palabras a mayor o menor distancia con lo que se indican aproximadamente los movimientos de la melodía. Como lo importante era el texto, y la música se enseñaba de viva voz, este sistema permitía recordar lo aprendido, era orientativo.

Poco a poco se hace necesario representar un sonido fijo, lo que se consigue en el s. X al utilizar una línea horizontal ante la que se colocaba una F, el Fa. A esta primera línea origen de nuestra pauta, se añadió una segunda de distinto color, a distancia de 5ª, correspondiendo a Do. Más adelante se añadirían otras hasta llegar al tetragrama. Es Guido D'Arezzo el creador de **la notación cuadrada**, basada en el punctum, así como el que dio nombre a las notas utilizando el Himno de San Juan Bautista *(ver libro de 3º).*

Modos

El canto gregoriano es **modal,** utiliza ocho modos o maneras de distribuir los tonos y semitonos en una octava diatónica desde la nota final. Los modos son dórico, frigio, lidio y mixolidio auténticos empezando desde Re y sus respectivos plagales empezando desde La (hipo al ser más graves).

Evolución

Con el paso del tiempo se siguió cantando gregoriano pero surgieron dos formas nuevas por evolución, los tropos y las secuencias.
Los tropos son composiciones originales en letra y música que se añaden al propio de la misa.
Las secuencias son añadidos de letra a fragmentos ya existentes, como los aleluyas. Luego se hicieron independientes.

<u>MÚSICA MONÓDICA</u>

MÚSICA PROFANA: Canto trovadoresco

A partir del s. XII aparece un movimiento musical popular reflejo del ambiente que imperaba en esta época de Cruzadas (contacto entre culturas), auge de las ciudades...
Hasta este siglo y a pesar de que la Iglesia durante la Edad Media desaprobaba el uso de la música como entretenimiento, la sociedad tenía su propia música, pero ésta, de tradición oral, se ha perdido con el tiempo.
Las canciones de los trovadores nos han permitido conocer los gustos musicales de la mayoría de la gente de la época. Nos han llegado a través de códices manuscritos en escaso número pero de gran calidad.

<u>Características del canto trovadoresco:</u>

- **Monódico**, a una sola voz, y **admite el acompañamiento instrumental** pero sólo doblando las voces o en bordón. Ostinatos rítmicos.
- Ritmo **marcado**. Muchas de estas canciones eran danzas.
- Melodías no originales, tomadas del gregoriano, de la tradición...
- Canto **individual**.
- El texto nos permite distinguir entre el **trovador** (que canta en el dialecto francés *Oc*), el **trovero** (en el dialecto francés *Oil*) y el **minnesänger** (alemán).
- Temática **humana**: fundamentalmente el amor, la guerra y la naturaleza. Temas que rodeaban la vida de los nobles, mención especial merece el amor-cortés.
- Autores definidos: los trovadores, troveros y minnesánger eran poetas-músicos cultos y refinados, pertenecientes a la nobleza, que solían ser autores de letra y música, y además intérpretes. En ocasiones iban acompañados por músicos ambulantes llamados **juglares**, que se ganaban la vida con la música lo que no sucedía con sus señores, que practicaban este arte por afición y por espíritu caballeresco. Es por tanto que en esta época aparece una función social del músico que no existe durante el gregoriano. Además estaban los **ministriles** o tañedores de instrumentos en las cortes de los nobles y reyes.

Dentro de la música monódica en España hay que destacar las **Cantigas de Alfonso X el Sabio**, pertenecientes al siglo XIII. Su peculiaridad es el tema religioso relacionado con la virgen. También destaca **Martín Codax,** trovador

gallego autor de las **Cantigas do amigo** en las que una mujer canta la añoranza de su amado.

<u>Instrumentos</u>:

En la Edad Media existían gran variedad de instrumentos de cuerda, viento y percusión construidos con materiales muy perecederos por lo que apenas nos han llegado. Su reconstrucción se ha hecho gracias a las fuentes literarias, escultóricas y pictóricas.

Muy utilizados por trovadores fueron **la viola, fídula o vihuela de arco**, de cuerda frotada, **el laúd**, con el clavijero formando ángulo con el mástil, de cuerda pulsada como **el salterio, el ravel** (de origen árabe) y sonido agudo, y **el arpa,** en cuanto a la familia de la cuerda.

Entre los de viento nos encontramos con **flautas** rectas y traveseras, trompetas, trompas y clarines, así como **chirimías**, que son las precursoras de los actuales oboes y fagotes. Sin olvidar **la gaita** o cornamusa.
El órgano, instrumento por excelencia de la música religiosa, y cuyos orígenes se remontan a la edad antigua, se utiliza por los trovadores, sobre todo el llamado **órgano portativo**.

En cuanto a la **percusión**, panderos redondos y cuadrados, cascabeles, triángulo, tambores...

El "Codex princeps" de las Cantigas de Alfonso X contiene una colección de miniaturas en las que aparecen músicos tocando los más usuales instrumentos de la época. Igual de valiosa es la literaria enumeración que hace el Arcipreste de Hita en su "Libro del Buen Amor", sin olvidar los relieves de las portadas de las iglesias como la de Santiago de Compostela.

Los instrumentos medievales no tienen una igualdad en la construcción, ni el mismo número de cuerdas, ni las dimensiones, ni los materiales de construcción... Incluso al reconstruirlos tomando las imágenes de relieves o pinturas resulta muy difícil hacerlos sonar o mantener la afinación.

LA POLIFONÍA Y SU EVOLUCIÓN

Polifonía es el canto a varias voces que suenan simultáneamente. Etimológicamente proviene del griego: poli (varias) y fonos (voces). Proviene del norte de Europa, como el arte gótico y supone una concepción más vertical que la monodía.
La forma de composición polifónica comienza a tener importancia a partir del siglo X. Dentro de la polifonía medieval se distinguen tres grandes períodos: el **Nacimiento de la Polifonía**, el **Ars Antiqua** y el **Ars Nova.**

Nacimiento de la Polifonía: este período se extiende desde el s X hasta el comienzo del S XII. Aparecen el *Organum* y el *Discantum.*

- ***Organum***: s X y XI. Consiste en añadir a una melodía gregoriana llamada *Cantus Firmus*, una segunda voz a distancia de cuarta o quinta, llamada *Voz Organalis*. Nota a nota o contrapunto. A este primitivo organum le siguió otro llamado florido o melismático por el adorno de la voz organal.

- ***Discantus***: s XII. Eran dos voces que seguían movimientos contrarios en contrapunto

Ars antiqua: este período se extiende desde finales del s XII hasta el XIII. Aparece la famosa Escuela de París, de la que surgirán dos músicos de enorme relevancia: Leonín y Perotín. Con ellos aparece el ***Conductus***, en donde el Cantus Firmus ya no se toma del gregoriano, sino que es de libre invención del compositor.
Además asistimos a la aparición de los **modos rítmicos**, una voz o más se somete a un ritmo medido, con lo que se gana en fuerza expresiva y se abandona el ritmo libre del gregoriano. Se combinan dos duraciones, larga y breve dando lugar a seis modos rítmicos derivados de la métrica latina. Aparecerá así el **organum medido** con una voz sometida a ritmo, y las **cláusulas**, en las que las dos voces están mensuradas.

La gran invención de esta época es el ***Motete***, en el que a un tema litúrgico gregoriano se superpone un texto profano en lengua vulgar, con su correspondiente melodía. Esta mezcla de textos e idiomas provoca que el motete sea considerado música profana e incluso que el Papa Juan XXII

acabara prohibiendo su uso para la Iglesia. El motete, que llega a tener tres voces distintas con tres textos y tres ritmos camuflaba una polifonía profana al sustituir las voces por instrumentos.

Ars nova: período que se extiende desde comienzos del s XIV hasta el Renacimiento. Es la expresión del hombre gótico que vive el nacimiento de una sociedad urbana y busca en la música elementos nuevos: el efecto puramente sonoro y la evolución y enriquecimiento de los ritmos y armonías.
Destaca el compositor Guillermo de Machaut y su misa de Notre Dame escrita a cuatro voces, también obras profanas como baladas, rondós, etc.
También debemos citar a Philippe de Vitry, compositor y teórico que dio nombre al periodo con su tratado.
En España se destaca el Libre Vermell de Monserrat que recoge cantos de peregrinos de la época.
El ars nova supone la superación de los modos rítmicos al hacerse composiciones cada vez más complejas y expresivas.